

國立清華大學課程大綱（16 週版本）

科 號		組別		學分	3	人數限制	35
科目中文名稱	人類世中的吉卜力			教室			
科目英文名稱	Ghibli in the Age of the Anthropocene						
任 課 教 師	王威智						
上 課 時 間	F567						

課程說明：

NHK World 官方網站《宮崎駿：十載同行》的紀錄片中，保留有宮崎駿在 2011 年 3 月 11 日日本東北大地震發生後，造訪災區的身影。其間，宮崎駿滿懷笑容於「龍貓」的簽名版上留名，送給了災區的小朋友。讓人難以想像的，是這位慈祥的老先生才剛在震災後三天的時間點，要求全工作室的人復工，用可說不近人情的態度，認為動畫製作優於其它事項，包括重建正常生活。為什麼需要談吉卜力？不只因為它的作品伴隨眾多人的童年成長，構成了日本動畫發展最高水準的基準點。更重要的，是吉卜力的主要創作者，宮崎駿與高畑勳乃是當代日本動畫史的發展縮影，其人與作品複雜、偏執又充滿吸引力。他們一方面體現了動畫媒介與社會情境的緊密連結，另一方面也不停在畫面的線條之間，於動畫中追逐超越現實的理想價值。分析吉卜力的作品，將能提供我們省思動畫、人類與世界關連的機會。

從如此的思考出發，本門課預定將吉卜力的作品放在「人類世」

（Anthropocene）的視野中重新閱讀。克魯琛（Paul Crutzen）在 2000 年時，首創人類世一詞，用以指涉人類的非自然力量在地球上造成的種種改變之地質年代。而後，人類世迅速成為橫跨各領域的關鍵研究用詞，也是分析人類與環境各式連結的核心概念。而正如我們所知，吉卜力眾多主要作品，從《風之谷》到《魔法少女》，均涉及人類和自然的磨擦，也觸及人類種種價值觀的思考；也就是說，吉卜力的作品早就展開了人類世的思考。除了如此主題的呼應之外，同時本門課也將探討，在如此人類世與後疫情的時代，觀賞動畫的意義又可能是什麼，為什麼吉卜力的動畫電影歷久不衰？由此，本課程將全面地討論吉卜力的作品與相關學術資料，並且搭配人類世的關鍵理論概念，幫助同學從歷史與當前的雙重視角，再次認識吉卜力的魅力，探索其難以靠常識表象判讀的幽微細節。修課同學將會對吉卜力的發展脈絡有所理解，並且及觸人類世的理論知識，亦能培養日本動畫媒介的分析能力。

指定用書：

- 自編選集將置於課程網供同學下載。

- 影像作品可於圖書館借閱或透過合法網路媒體線上收看。

教學方式：

本課程將以動畫相關作品的介紹為主，以影音資料播放和分析為討論重點，延伸學術文獻導讀和討論為輔，兩者並行，構成教師授課方式。指定閱讀含括中文及少部分英文書寫，請有意修課的同學斟酌自身英文閱讀能力。同學除了需要主動參與課堂討論外，另有自選的每週心得書寫與期中、期末報告，無心力完成作業者，亦請謹慎考慮修課。

教學進度：

課程進度將隨時視課堂狀況調整。

日期	課程內容	指定閱讀
W1 2/18	課程內容說明	<p>吉卜力動畫論</p> <p>李政亮：〈平成年代綻放的吉卜力〉，《從北齋到吉卜力》</p> <p>宇野常寬：〈宮崎駿與母性のユートピア〉（宮崎駿與母性的烏托邦），《母性のデイストピア I 接觸篇》</p> <p>NHK：《宮崎駿：十載同行》</p> <p>什麼是人類世？</p> <p>艾克曼：〈歡迎來到人類世〉，《人類時代：我們所塑造的世界》</p> <p>藍江：〈導讀〉，《敞開：人與動物》</p>
W2 2/25	梅竹賽停課	
W3 3/4	吉卜力的前歷史	<p>宮崎駿的演出力</p> <p>《未來少年柯南》（1978）</p> <p>魯邦三世《卡里奧斯特羅城》（1979）</p> <p>《On Your Mark》（1995）</p>
W4	孩子與眾神	《風之谷》（1984）

3/11		<p>杉田俊介：《宮崎駿論：眾神與孩子們的物語》第一章（選讀）</p> <p>李世暉、鄭聞文：〈宮崎駿動畫的少女群像〉，《他與她的飛行：宮崎駿與日本動畫美少女的戰鬥情結》</p> <p>《風之谷》漫畫、歌舞伎版本</p>
W5 3/18	孩子與眾神	<p>《天空之城》(1986)》、《龍貓》(1988)</p> <p>杉田俊介：《宮崎駿論：眾神與孩子們的物語》第一章（選讀）</p> <p>李世暉、鄭聞文：〈宮崎駿式戰鬥美少女的性格分析〉，《他與她的飛行：宮崎駿與日本動畫美少女的戰鬥情結》</p>
W6 3/25	戰爭與記憶	<p>《螢火蟲之墓》(1988)</p> <p>“Transcending the Victim’s History: Takahata Isao’s Grave of the Fireflies,” <i>Mechademia</i>, Volume 4, 2009, pp. 39-52</p>
W7 4/1	成熟與衰敗	<p>《魔女宅急便》(1989)</p> <p>杉田俊介：《宮崎駿論：眾神與孩子們的物語》第二章（選讀）</p>
W8 4/8	成熟與衰敗	<p>《紅豬》(1992)（《心之谷》(1995)）</p> <p>杉田俊介：《宮崎駿論：眾神與孩子們的物語》第二章（選讀）</p> <p>泰剛：〈飛天紅豬俠：紅色寓意與飛行、戰爭、女性、電影〉，《捕飛者宮崎駿》</p>
W9 4/15	神話與自然	<p>《平成狸合戰》(1994)</p> <p>“(Re)animating Folklore: Raccoon Dogs, Foxes, and Other Supernatural Japanese Citizens in Takahata Isao's <i>Heisei tanuki gassen pompoko</i>,” <i>Marvels & Tales</i>, Vol. 27, No. 2, The Fairy Tale in Japan (2013), pp. 254-275</p>
W10	廢墟與複製	<p>《魔法公主》(1997)</p>

4/22		<p>杉田俊介：《宮崎駿論：眾神與孩子們的物語》第三章（選讀）</p> <p>青井汎：〈《魔法公主》與宮澤賢治〉《宮崎駿的動漫密碼》</p>
W11 4/29	廢墟與複製	<p>《神隱少女》（2001）（《貓的報恩》（2002））</p> <p>杉田俊介：《宮崎駿論：眾神與孩子們的物語》第三章（選讀）</p> <p>泰剛：〈千與千尋：關於「歷史」與「記憶」的國家寓言〉，《捕飛者宮崎駿》</p>
W12 5/6	家族與爆發	<p>《霍爾的移動城堡》（2004）</p> <p>杉田俊介：《宮崎駿論：眾神與孩子們的物語》第四章（選讀）</p> <p>林怡青：〈霍爾的移動城堡：難以探觸的心〉，《給孩子的夢想飛行器：宮崎駿與精神分析》</p>
W13 5/13	家族與爆發	<p>《崖上的波妞》（2008）</p> <p>杉田俊介：《宮崎駿論：眾神與孩子們的物語》第四章（選讀）</p> <p>泰剛：〈崖上的波兒，異類想像與末世預言〉，《捕飛者宮崎駿》</p>
W14 5/20	家族與爆發	<p>《兒時點點滴滴》（1991）</p> <p>《來自紅花坂》（2011）</p>
W15 5/27	遺言與新生	<p>《風起》（2013）</p> <p>杉田俊介：《宮崎駿論：眾神與孩子們的物語》第五章（選讀）</p> <p>泰剛：〈風起了：「天上大風」時代的向死而生〉，《捕飛者宮崎駿》</p>
W16 6/3	端午節	
W17	性別與主體	《輝耀姬物語》（2013）

6/10		<p>Maria Grajdian. "The Return of the Feminine Woman Or On What The Tale of Princess Kaguya (Ghibli Studio, 2013) and Frozen (Walt Disney Pictures, 2013) Have In Common." Analele Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir, Seria Stiintele Limbii, Literaturii si Didactica predarii 1:81-101.</p> <p>期末報告繳交：6/17</p>
------	--	---

成績考核：

課堂參與 25%

- 含出席率。修課學生需要於上課前觀賞、閱讀完當周指定材料，並準備好相關問題，積極參與課堂討論。

每週心得 25%

- 每週「課後」(星期三晚上12點前)，同學需於eeclass討論區針對當週閱讀文章或觀看作品至少一種，書寫觀看心得與疑問。本門課每位同學需書寫5次心得，自選週次。
 - 評分分A、B、C三級，A級90分、B級85分、C級80分。

期中作業 20%

- 作品分析。同學自選一部作品分析。長度 1000-1200 字，第十週上課繳交。

期末報告 30%

- 期中報告之延伸，字數 3000 字內。

課程規範：

- 書寫請參照學術寫作格式，中文可見相關期刊，如《中國文哲研究集刊》。資料引用亦需按規範明確標注，未明確遵循格式書寫學術論文，易有抄襲嫌疑。口頭報告的概念引用亦需要於投影片或書面資料中標明。換句話說，你／妳能夠不用說明出處的，只有自己的看法，此外皆需要說明來源。任何形式的抄襲皆不該發生，查獲按校方和系所規定處置。
- 除急病或突發事件之外，請假需於至少二天前，即星期三晚上12點前，以電子信件告知助教，並確定收到老師回覆同意。兩天內的臨時請假，除非有醫生證明或合理原因，否則視同缺課。
- 缺席同學有義務自行向到課同學或助教確認當週課堂作業與待辦事項，請勿將通知課堂要求視為助教及老師應主動完成的責任。如「上週沒有來，所以不知道要交作業」等理由，作業直接0分，沒有補交機會。
- 上課後10分鐘進行簽到，請按方法進行簽到，超過時間沒有簽到者，視同缺席。

- 上課後10至30分鐘內到課者，視同遲到。一學期至多遲到3次，超過3次者，每次遲到直接以缺課論。
- 一切課程進度更新均透過FB課程社團公告，修課學生有義務隨時確認。已明確公告於FB社團之作業要求，不接受「沒有接獲通知」的缺交理由。
- 已明載於課綱之作業，一律不律受補交。
- 一學期至多缺課三次，超過三次，每無故缺課一次，課堂參與扣五分，扣完為止。
- 上課行為如影響課程進行，譬如大聲喧嘩、戴耳機看影片，看自己的書，必定會反映在課堂參與成績。
- 請自行留意成績需求，期末確認送出後，「沒有」更改空間。